

MONSIEUR PHILIDOR

OU LA SYMPHONIE DE L'ÉCHIQUIER

COMPAGNIE LYRIQUE
LES MONTS DU REUIL

MONSIEUR PHILIDOR

OU LA SYMPHONIE DE L'ÉCHIQUIER

— Opéra-Comique en un acte —

MUSIQUE de François-André Danican Philidor

LIVRET Hélène Clerc-Murgier, d'après Abraham Dreyfus

DIRECTION MUSICALE Hélène Clerc-Murgier

MISE EN SCÈNE Joseph Adam Beyer

VIDÉOS Louison Costes

ANDRÉ PHILIDOR Pierre-Michel Dudan

RICHARD Jeanne Zaepffel

BOUDIGNOT Pierre-Michel Dudan

DORIS Fille de Boudignot Jeanne Zaepffel

HABITUÉS Les musiciens

FRANÇOIS-ANDRÉ DANICAN PHILIDOR

Tricentenaire d'un joueur de génie

C'est une joie de célébrer le tricentenaire de la naissance de **François-André Danican Philidor**, que nous avons déjà mis à l'honneur il y a quelques années avec *Le Soldat magicien*, joué aux quatre coins de France — et de Navarre !

Sa singularité ? Être à la fois **l'un des plus grands compositeurs des Lumières** et **un maître incontesté des échecs**, dont le traité est encore étudié dans le monde entier.

Quel destin ! Danican était joueur, à tous les sens du terme : *jouer* de la musique, *jouer* aux échecs... et faire jouer les autres ! Alors, à notre tour de jouer.

Le décor ? **Le Café Procope, en 1750.**

Un jeune violoniste rêve d'épouser la fille du maître des lieux. Problème : ce dernier, grand admirateur de Philidor, méprise la musique, sans savoir que son idole en est l'un des plus brillants représentants !

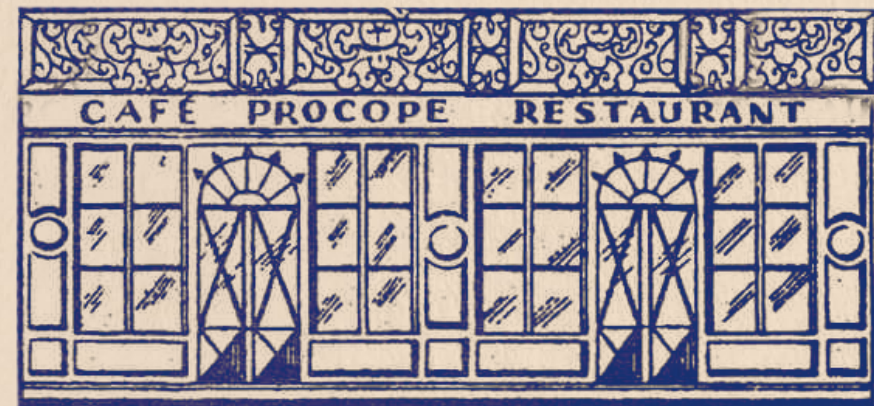
Mais qu'à cela ne tienne — un peu de malice, quelques manigances et beaucoup de musique vont finir par convaincre le vilain barbon.

Monsieur Philidor nous entraîne dans une symphonie théâtrale pleine de faux suspens et de vrais rebondissements, rythmée par des airs issus de ses plus beaux opéras.

Le Café Procope reprend vie, entre éclats de rire et traits d'esprit, dans le Paris effervescent des Lumières.

"Servez-vous, il y en aura pour tout le monde !"

Grâce à une mise en scène inventive mêlant **vidéo immersive** et **performance live**, ce spectacle vous transporte en plein cœur du XVIIIe siècle, là où résonnaient déjà les échos de la Révolution... et de l'échiquier.

UNE MISE EN SCÈNE INNOVANTE

Le spectacle repose sur une scénographie originale intégrant :

- Un tulle tendu servant d'écran de projection, permettant d'alterner entre animations visuelles et apparitions des artistes
- Un dispositif scénique autonome combinant projections vidéos et jeux de lumières immersifs
- Une création musicale interprétée par chanteurs et musiciens en direct

L'objectif est de créer une expérience unique où le spectateur voyage à travers les époques et les univers artistiques, en redécouvrant un pan méconnu de l'histoire musicale française.

Les artistes sur scène jouent avec les images animées. La magie opère.

Le Fabulatographe - 2021

Les Travaux d'Hercule - 2024

Le Fabulatographe - 2021

PLAN D'IMPLANTATION

MONSIEUR PHILIDOR

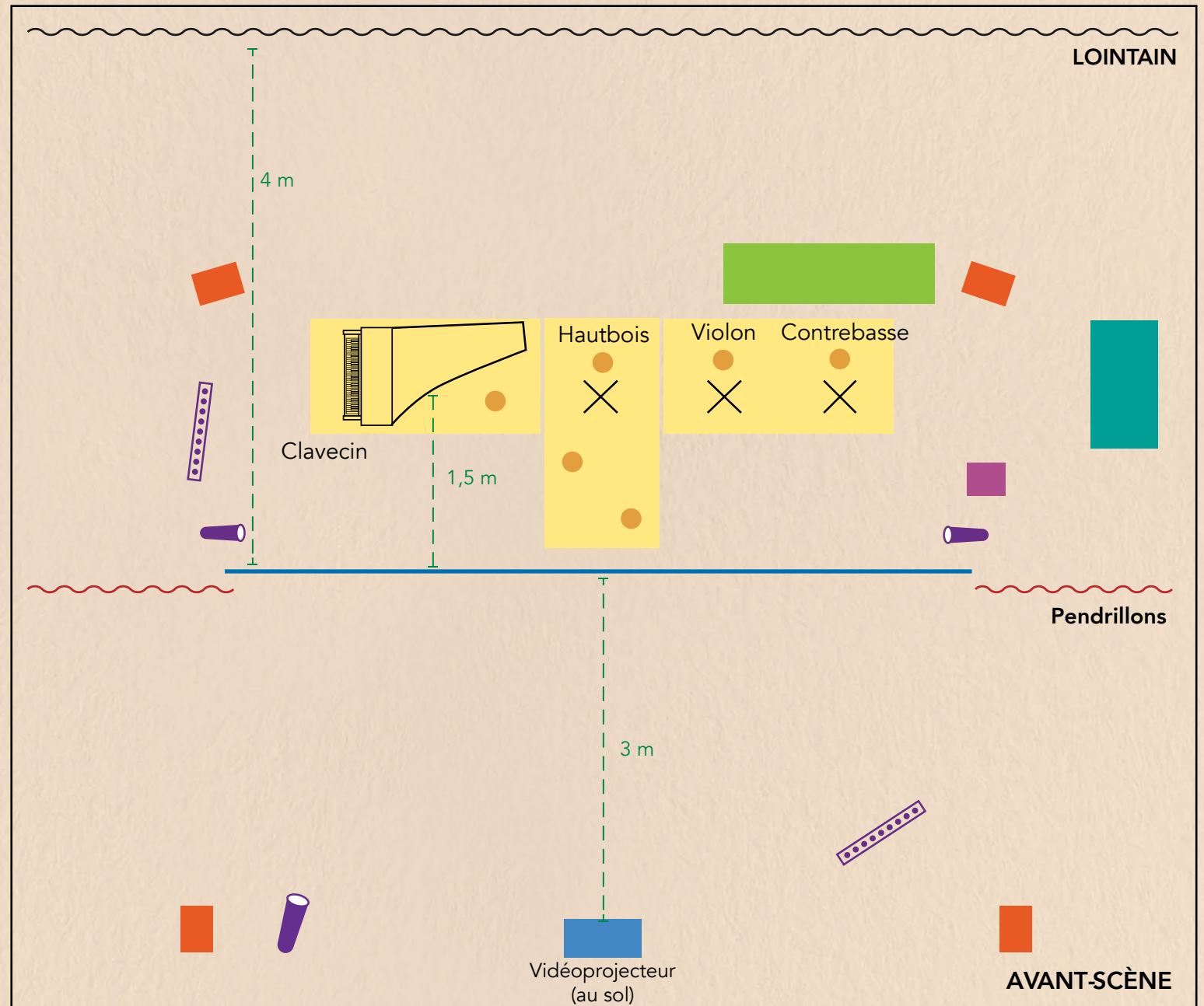
Implantation - Moyenne forme

Durée : 45 min

6 artistes au plateau :
2 chanteurs, 4 musiciens
2 techniciens

Légende

- Praticables x 3 (2 x 1m)
- Chaises noires x 6
- Pupitres x 3
- Table (amenée par la compagnie)
- Tulle escamotable (6,5 x 3,5 m)
(monté sur truss ou perche)
- Enceintes façade + retour plateau
- Vidéoprojecteur
- 2 x barres led pixyline
- 2 x découpes 575 w
- Gradateur (barres led + découpes + PAR30)
- Table régie (Macbook)

FICHE TECHNIQUE

MONSIEUR PHILIDOR

Fiche technique - Moyenne forme

Durée : 45 min

CONTACTS

Direction artistique : Hélène Clerc-Murgier - 06 75 74 69 61 - hclercmurgier@gmail.com

Technique : Louison Costes - 06 13 57 19 71 - lou.costes@gmail.com

Diffusion : Haily Grenet - 06 88 96 38 31 - haily.grenet@gmail.com

Administration/Production : Emmanuel Clerc - 06 52 09 77 63 - eclerc.mdr@gmail.com

6 artistes au plateau : 2 chanteurs, 1 clavecin, 1 hautbois, 1 violon, 1 contrebasse

2 techniciens (dont 1 metteur en scène et 1 vidéaste) + besoin d'un régisseur sur place

Temps de montage : 1 service de 4h + 1 raccord technique

Matériel amené par la compagnie :

- Tulle gobelin escamotable (6,5 x 3,5 m)
- Câble tendeur et poulies pour patience (tulle)
- 2 x découpes 575 w
- 2 x barres led pixyline
- 1 PAR30
- Gradateur (barres led + découpes)
- Vidéoprojecteur 3000 lumens
- Lanterne magique (sur secteur 220V) + transfo
- Clavecin
- Macbook
- Câbles DMX et HDMI
- Accessoires, costumes
- Table (scéno)

Matériel souhaité sur place :

- Trois praticables (2 x 1 m)
- Chaises noires pour comédiens et instrumentistes (x6)
- Une table (régie)
- Rallonges, multi-prises
- Enceintes en façade + retour plateau
- 2 x pieds pour découpes (hauteur 1m50)

Matériel bienvenu sur place :

- Frise et pendrillons
- Tissus noirs pour praticable
- Patience pour tulle
- Si pas de patience, cintre au cadre de scène pour tulle
- Vidéoprojecteur de plus de 3000 lumens
- Rallonges dmx (5 broches)
- 1 fer à repasser

NOTE D'INTENTION

Hélène Clerc-Murgier

Le tricentenaire de la naissance de **François-André Danican Philidor** est une formidable occasion de remettre à l'honneur une figure singulière du XVIIIe siècle, dont la postérité a surtout retenu le nom sur les échiquiers du monde entier... en oubliant trop souvent la richesse de son œuvre musicale.

Pourtant, Philidor fut un **compositeur prolifique** et reconnu en son temps, adulé par ses contemporains pour son sens du théâtre, son goût de la forme et de l'élégance musicale. En 2015, nous avons ressuscité *Le Soldat magicien*, opéra-comique léger et virevoltant, que nous avons joué, publié et enregistré. Cette première redécouverte avait rencontré un bel accueil, tant du public que des spécialistes.

Elle fut aussi le point de départ d'une passion durable pour l'œuvre de Philidor, que nous poursuivons aujourd'hui à travers ce nouveau spectacle. Nous avons entre-temps, rencontré ses descendants, gardiens attentifs de la mémoire d'une **dynastie musicale**, dont François-André fut le plus brillant représentant.

Monsieur Philidor, la symphonie de l'échiquier est un hommage vivant, joyeux et théâtral à cet homme double : **compositeur des Lumières et génie des échecs**. Nous avons choisi de l'imaginer dans un lieu emblématique de son époque – **le Café Procope** – pour en faire le décor d'une intrigue légère et malicieuse : un jeune violoniste y rêve d'amour, de reconnaissance, et d'un peu de ruse pour déjouer la résistance d'un père obtus, admirateur fervent de Philidor... mais totalement hermétique à la musique, dont il ignore qu'elle fut précisément le domaine d'excellence de son idole !

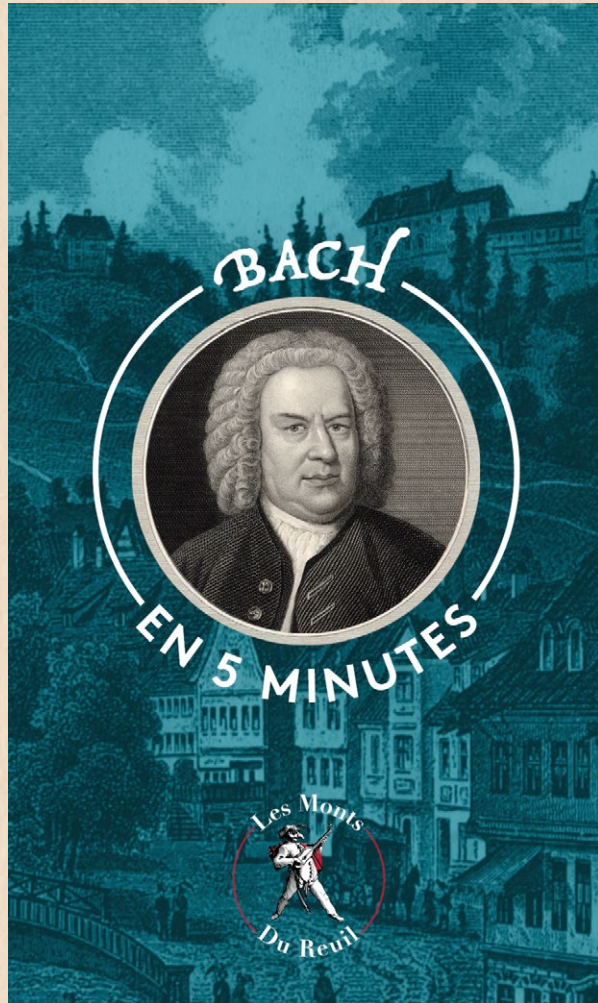
La trame de cette comédie musicale est rythmée par des **airs issus des opéras les plus savoureux de Philidor**, choisis pour leur fraîcheur, leur efficacité dramatique et leur esprit. On y retrouve l'humour tendre et acide du *Soldat magicien*, les rythmes bondissants de ses opéras bouffons, les dialogues malicieux entre valets et maîtres, amants contrariés et barbons sourds au bon sens. **Des extraits d'autres ouvrages méconnus** viennent enrichir la palette : airs virtuoses, ensembles dynamiques, duos amoureux et scènes de genre. Nous y ajoutons des **pièces instrumentales**, extraites de son répertoire plus intime pour mettre en valeur la finesse de son écriture et souligner, en creux, la richesse musicale du XVIIIe siècle français.

Le tout est servi par une mise en scène moderne, mêlant **performance en direct et vidéo immersive**, qui convoque à la fois la réalité historique et le regard d'aujourd'hui. **L'objectif est de plonger le spectateur dans le bouillonnement intellectuel, artistique et social des Lumières**, tout en célébrant l'inventivité d'un musicien qui savait aussi bien faire chanter un orchestre que déplacer une armée sur un échiquier.

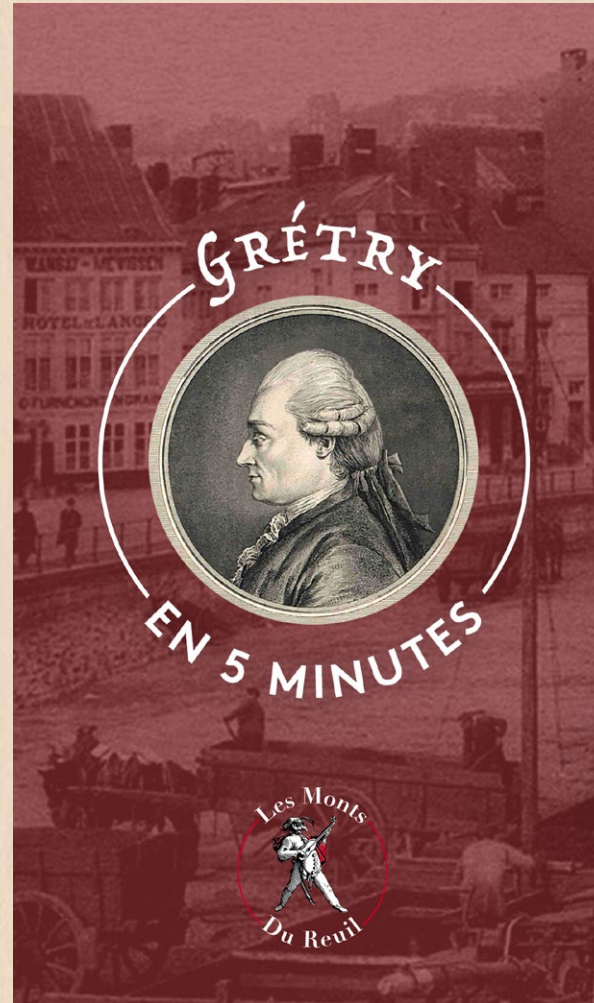
Un spectacle accessible, joyeux, exigeant musicalement, conçu pour **toucher tous les publics** — mélomanes, curieux, amateurs d'histoire ou simples joueurs de passage.

PHILIDOR EN 5 MINUTES

Après Vivaldi, Grétry et Bach, c'est au tour de Philidor d'avoir sa capsule !
Elle sera intégrée dans la mise en scène du spectacle, et trouvera sa place sur notre [chaîne YouTube](#)

[Visionner](#)

[Visionner](#)

[Visionner](#)

LA MUSIQUE

Extraits d'Opéras-comique et Musique instrumentale

- *Le Soldat magicien* —
- *Le maréchal Ferrant* —
- *Sancho Pança* —
- *Blaise le Savetier* —
- *Les femmes vengées* —

ALLER PLUS LOIN

RESSOURCES ET VALISE PÉDAGOGIQUE

Violino Secondo

Le soldat magicien

Opéra comique de Louis Anseaume
mis en musique par A. D. Philidor
(1760)

Restitution et commentaires :
Hélène Clerc-Murgier
Pauline Warnier

Les Éditions Buissonnières

BnF

LE SOLDAT MAGICIEN - 1761

Opéra Comique en 1 acte

Danican Philidor & Louis Anseaume

Représenté en 2015 à l'Opéra de Reims, la Bibliothèque nationale de France, Valenciennes

Enregistrement discographique :
Les Belles Écouteuses

Éditions Buissonnières - 2015

QUELQUES MOTS DE PHILIDOR

“Mon attention est si complètement absorbée par les échecs. Je joue nuit et jour et rien au monde ne m’intéresse davantage que de trouver le coup juste... J’aime de moins en moins composer.

Certains disent qu’il y a 7 critères permettant d’évaluer la beauté d’une partie, parmi lesquels l’originalité, la difficulté, la combinaison de diversité et d’unité, paradigme classique de l’harmonie d’une œuvre d’art. Il faut de l’audace, de l’inventivité, et considérer la rapidité de l’offensive.

Ce qui est beau dans les échecs, c’est le mouvement. C’est l’imagination du mouvement ou du geste qui fait la beauté, dans ce cas-là.

Les pièces ne sont pas jolies par elles-mêmes, pas plus que la forme du jeu, mais ce qui est joli – si le mot « joli » peut être employé – c’est le mouvement.

Les pièces du jeu sont comme les notes de musique, qui mettent les pensées en forme. Et ces pensées, bien que formant un dessin sur l’échiquier, expriment leur beauté abstraite comme le fait un morceau de musique.”

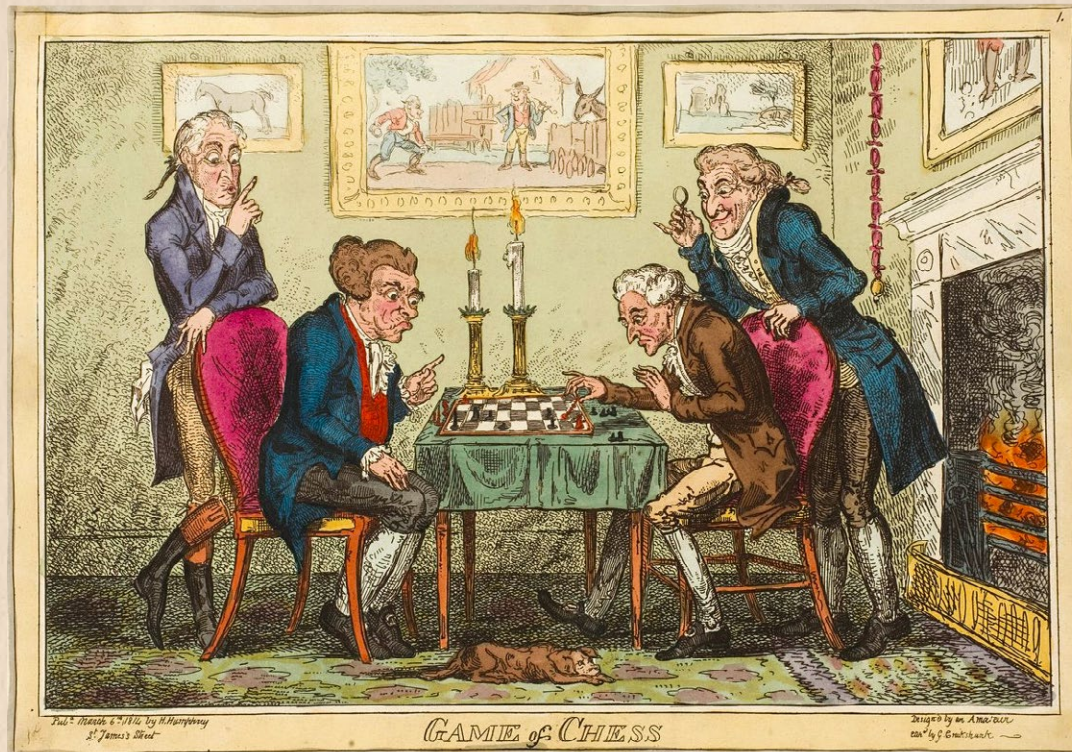

LA COMPAGNIE

Les Monts du Reuil

La Compagnie les Monts du Reuil est spécialisée dans la **musique baroque et la valorisation du patrimoine culturel** à travers des **spectacles innovants et immersifs**. Forte d'une expertise reconnue dans la mise en scène de figures historiques et musicales, elle s'attache à redonner vie aux grands compositeurs oubliés, tout en s'inscrivant dans une démarche de transmission et d'accessibilité à tous les publics.

Depuis sa création, la compagnie a su fédérer un large réseau d'institutions culturelles et de partenaires, lui permettant de proposer des créations ambitieuses mêlant **musique, théâtre et nouvelles technologies**. Avec une attention particulière portée à la médiation culturelle, elle développe des actions éducatives et des rencontres artistiques pour renforcer le lien entre **patrimoine et création contemporaine**.

PARTENAIRES & INSTITUTIONS IMPLIQUÉES

Ce projet est rendu possible grâce à une collaboration étroite avec plusieurs acteurs culturels et sociaux :

- *Le Théâtre de la Ville*
- *Le Centre d'art contemporain l'ar[T]senal*
- *La Société d'études Phildoriennes*
- *La Micro-Folie de Dreux*
- *Le Centre social du Lièvre d'Or*
- *La Maison Proximum Sainte-Eve*

Ces partenaires participent activement à la diffusion du projet et à la mobilisation des publics, notamment à travers des actions de médiation et des ateliers de sensibilisation.

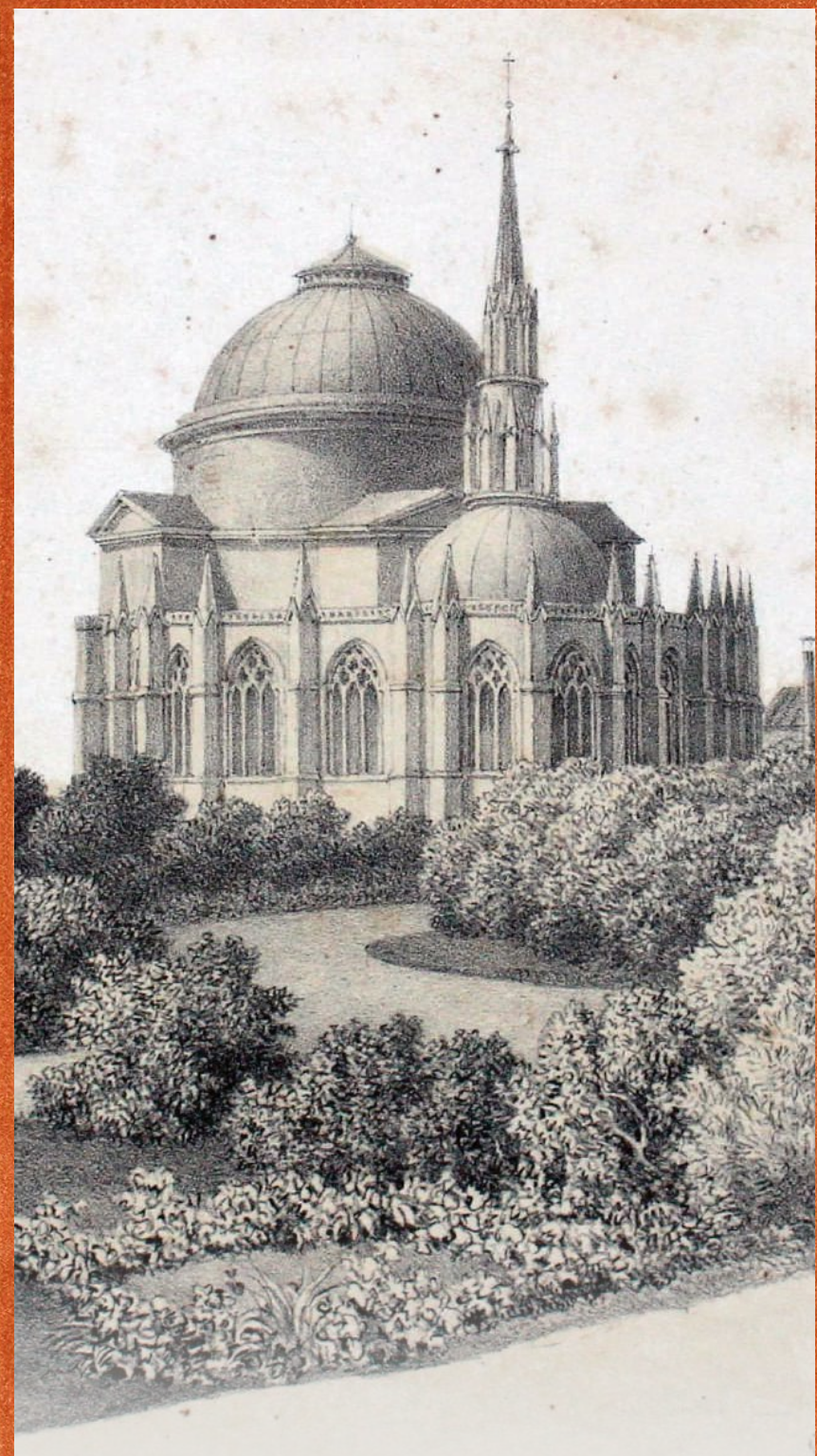
LES LIEUX DE DIFFUSION & DE REPRÉSENTATION

Le Théâtre de la Ville de Dreux

Un espace dédié aux spectacles vivants, offrant les conditions techniques optimales pour la mise en scène immersive de "Monsieur Philidor".

Autres lieux partenaires

Des événements satellites, projections et conférences seront également organisés en partenariat avec l'ar[T]senal, la Micro-Folie, ainsi que les structures sociales locales, afin d'élargir la portée du projet à tous les publics.

OBJECTIFS & RETOMBÉES ATTENDUES

Valorisation du patrimoine

Ce projet ambitionne de remettre en lumière l'héritage musical et intellectuel de Philidor, tout en rendant accessible au plus grand nombre une œuvre majeure du patrimoine culturel français.

Engagement du public et rayonnement culturel

- Favoriser la transmission et la découverte du patrimoine musical et historique auprès d'un large public.
- Proposer une expérience immersive et sensorielle permettant une meilleure appropriation de l'histoire par les spectateurs.
- Dynamiser l'offre culturelle de la Ville de Dreux et renforcer son attractivité.

En s'appuyant sur une scénographie innovante et une diffusion multicanale (spectacles, conférences, ateliers, retransmissions numériques), ce projet a pour vocation de faire rayonner l'héritage de Philidor au-delà des frontières locales.

Dates du projet

Début : 20 mars 2025

Fin : 30 octobre 2025

La Compagnie les Monts du Reuil espère, par ce projet ambitieux, obtenir le soutien nécessaire pour faire revivre la mémoire de Philidor et offrir au public une expérience culturelle inédite et enrichissante.

Direction Artistique

Hélène Clerc-Murgier
+33 6 75 74 69 61
montsdureuil@gmail.com

Diffusion

Haily Grenet
+33 6 88 96 38 31
haily.grenet@gmail.com

—
www.lesmontsdureuil.fr

Les musiciens des Monts du Reuil

Association loi 1901

8 rue de Mâcon, 51100 Reims (siège social)

Siret : 478 873 128 00027 - APE : 9001Z

Licence spectacle n° 2-1035961 (préfecture de Champagne Ardenne)

Numéro réceptionné préfecture : W931002168

La Compagnie les Monts du Reuil bénéficie du mécénat de la Fondation Orange.
Les partitions de la Compagnie les Monts du Reuil sont éditées aux Éditions Buissonnières.

 Facebook : lesmontsdureuil

 Twitter : @MontsduReuil

 Instagram : montsdureuil

 LinkedIn : company/les-monts-du-reuil